

AJUAR

-un mapa del corazón-

Marina Ferrando Ceperuelo

| Memoria Trabajo Fin de Grado |
| Dirección: Soledad Córdoba Guardado |
| FCSH | Campus de Teruel | Universidad de Zaragoza |
| Grado en BBAA | Curso 2013/2014 |

Índice:

1. Introducción.....	3
1.1 Itinerario intracurricular.....	4
2. Ajuar. Un mapa del corazón.....	5
2.1 Análisis y descripción de la obra.....	6
3. Marco conceptual.....	12
3.1 Fundamentación y antecedentes.....	12
3.1.1 Libro de artista.....	12
3.1.2 Autobiografía.....	14
3.1.3 Ilustración y novela gráfica.....	15
3.2 Referentes.....	16
3.2.1 Libro de artista.....	16
3.2.2 Ilustradores que trabajan la autobiografía.....	18
3.2.3 Fotografía.....	20
3.2.4 Ilustraciones bordadas.....	22
3.2.5 Otros referentes.....	22
4. Objetivos.....	24
4.1 Generales.....	24
4.2 Específicos.....	24
5. Metodología.....	24
5.1 Planteamientos iniciales y primeras ideas.....	24
5.2 Procesos.....	25
5.3 Planing y timing realizados.....	26
5.4 Aspectos técnicos: materiales y presupuesto.....	27
6. Análisis de los procesos teórico-técnicos.....	27
6.1 Filosofía del libro.....	27
6.2 Novela gráfica.....	28
6.2.1 Diseño de personajes.....	29
6.3 Fotografías.....	30
6.4 El bordado como medio de expresión.....	30
6.5 Un libro lúdico.....	31
6.6 Estampados.....	32
7. Conclusiones.....	33
7.1 Análisis y comentario de los resultados obtenidos.....	33
7.2 Valoración personal.....	34
8. Bibliografía.....	35
8.1 Recursos de Internet.....	36
9. Anexos.....	37

1. Introducción

La finalidad de esta memoria es describir todas las ideas, procedimientos, temas planteados, enfoques y caminos seguidos durante la realización de este proyecto, y más concretamente, del objeto final presentado, un *libro de artista*, en el cual se trabajan cuestiones autobiográficas y que puede considerarse un diario personal elaborado durante todo este curso. En él, se resuelven algunas de mis inquietudes acerca de *los objetos, las personas de mi entorno, mis sentimientos, mis hábitos, los tiempos -pasado, presente, futuro-*, o *mis miedos y complejos*, además de otros conceptos que se podrían extraer, tales como *los espacios que habito, el amor, mis inquietudes, la identidad, el género*, o el propio acto de *narrar(se)*.

En palabras de Estrella de Diego podría describirse como “*el sujeto moderno, vulnerable y a trozos, consciente de ese yo que habita dentro y fuera de nosotros*”.¹ Como puede extraerse de esta cita, *Ajuar* es un viaje introspectivo, pero también es una exploración superficial de *yo* y de la imagen que muestro a los demás, quién soy cuando me estoy narrando y como el espectador percibe ese discurso.

Para trabajar todos estos términos, han sido de gran ayuda los mapas conceptuales y listas de palabras clave elaborados en la asignatura *Construcción del discurso artístico*, que han ido evolucionando a lo largo del proceso.²

La inquietud por trabajar estas cuestiones no nace de una manera casual, es a partir del tercer curso de Bellas Artes, especialmente en las asignaturas de *Metodología de Proyectos. Imagen*, *Metodología de Proyectos. Espacio*, y *Taller de Fotografía*, cuando comienzo a plantearme temas autobiográficos en relación a *los objetos, los recuerdos o los hábitos*, y cómo nuestro entorno nos influye.

Puesto que los conceptos a trabajar eran muy diversos, y no todos ellos podían ser contados a través de los mismos procedimientos, surgió la posibilidad de hacer un proyecto interdisciplinar en el que se muestran ilustraciones y dibujos realizados con diferentes técnicas, fotografía, diseño gráfico, -incluyendo las dos tipografías con las que se escriben los textos en el libro y que han acabado por diseñarse al completo y ser dos fuentes reales y posibles de utilizar-³. Además se ha realizado una pequeña pieza de animación siguiendo la estética del libro, con la función de utilizarse durante la defensa de este trabajo y como una forma de proyectar y publicitar el proyecto del libro en las redes sociales, editoriales...

---

¹ En Estrella de Diego, *No soy yo*. (Madrid: Ediciones Siruela, S.A, 2011), pp.11.

² Consultar en anexos.

³ Ídem cita 2.

1.1 Itinerario intracurricular

En el año 2010 comencé a cursar el Grado de Bellas Artes en el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza. Durante estos, aproximadamente, cuatro años he recibido una formación artística, cuyos frutos se plasman a día de hoy en este proyecto.

Este Trabajo Fin de Grado surge a partir de mis inquietudes a lo largo de todo este periodo de tiempo, aunque más concretamente, a partir del segundo ciclo del grado – tercer y cuarto curso – cuando comienzo a interesarme por la temática del autorretrato a través de conceptos como *los objetos*, y también por la realización de obra autobiográfica, por una creciente inquietud de materialización de los recuerdos.

Surge en estos cursos una mayor vinculación con la ilustración, la fotografía y el diseño, al ser los medios con los que mejor logro expresar mis ideas. Nacen así diversos proyectos, como *Fondo*, realizado para la asignatura *Taller de Fotografía*, que consiste en una serie de diez fotografías en las cuales aparecen “*bodegones accidentales*” de objetos, que surgían durante el propio montaje de los escenarios para realizar la sesión de fotos.

En referencia a estas cuestiones, realicé *El Sol Amarillo*, en la asignatura *Metodología de Proyectos. Imagen*. Dicho proyecto podría considerarse antecedente directo de éste, ya que se trata de una colección de postales recopiladas en formato libro, con la temática de los recuerdos.

Retrotecnología, fue otro proyecto que hablaba sobre el carácter afectivo de los objetos, realizado para la asignatura *Metodología de Proyectos. Espacios*. En él, se intervino sobre cinco objetos *retro* para convertirlos en objetos de tecnología punta, de manera que toda esa modernidad tan fría que normalmente presentan los objetos informáticos se viera “*afectivizada*” por la calidez nostálgica de una máquina de escribir, una carta tradicional o un teléfono antiguo. Además de los objetos intervenidos, el trabajo contaba con una serie de fotografías de los mismos en uso, y con unas cartelas en la que se hacía una irónica descripción de los *inventos*.⁴

Este interés por lo *autobiográfico*, lo *afectivo*, y *los objetos*, es lo que ha ido forjando las inquietudes para llevar a cabo este proyecto.

---

⁴ Consultar imágenes de los proyectos mencionados en anexos.

2. Ajuar, un mapa del corazón

Las acepciones que la RAE adjudica a la palabra *ajuar* son las siguientes:

ajuar.⁵

(Del ár. hisp. *aššiwār* o *aššuwār*, y este del ár. clás. *šawār* o *šiwār*).

1. m. Conjunto de muebles, enseres y ropas de uso común en la casa.
2. m. Conjunto de muebles, alhajas y ropas que aporta la mujer al matrimonio.
3. m. Canastilla, especialmente la que encierra el equipo de los niños recién nacidos.
4. m. Hacienda, bienes, conjunto de objetos propios de una persona. U. t. en sent. fig.

Por las posibles connotaciones que se puedan extraer de ellas, resultan especialmente interesantes para este TFG la segunda y la cuarta definición.

Tradicionalmente, el ajuar, era una caja o baúl en el cual se guardaban muebles, ropa de casa -mantelerías, sábanas, mantas...- joyas, u otros enseres que las jóvenes preparaban para aportarlo en su matrimonio. Muchas mujeres aprendían a coser y bordar una vez terminada su etapa en la escuela y comenzaban a preparar su ajuar, para tener todo lo que necesitarían cuando formasen un hogar. Este acto no tiene vigencia hoy en día, al estar totalmente desfasado y obsoleto, sin embargo, lo que la palabra *ajuar* contiene, es en mi opinión, mucho más que ese conjunto de objetos. Un ajuar encierra el esfuerzo de preparar y recopilar enseres, la ilusión de estar haciendo algo para una nueva etapa que va a comenzar, y además, el hecho de llevar contigo cosas que te pertenecen y que por su valor afectivo quieres que sigan estando presentes formando parte de tu ajuar.

Recuerdo que cuando era niña me imaginaba la preparación del ajuar como un proyecto laborioso que llevaba mucho tiempo realizar, dentro de la inocencia, creía que yo también tendría que aprender a hacer todas esas labores para preparar el mío. Todo ello me llevó a la realización de este proyecto en el que se trabaja el término ajuar de una manera simbólica, refiriéndose con él a todo el conjunto de personas y pertenencias que importan para cada individuo.

Además de un ajuar, el proyecto es un *mapa del corazón*, en él hay personas, recuerdos, sentimientos, por lo que puede entenderse como un recorrido por mi *yo* interior que se ha generado al clasificar y dar orden a estas cuestiones.

---

⁵ Ajuar en el Diccionario de la lengua española. Fuente electrónica [en línea]. Madrid, España: Real Academia Española.

2.2 Análisis y descripción de la obra

Ajuar. *Un mapa del corazón*, es un libro de artista con una extensión de doscientas diez páginas y un formato de 20x24 cm en el que encontramos una *autobiografía visual* a través de pequeños flashes de recuerdos y sentimientos transformados en imágenes.

Una caja hecha a medida, forrada con tela de lino, con el título y un corazón bordados en ella, guardan el libro, recalcando con ello que se trata de un objeto con un gran valor sentimental que debe conservarse como tal. Además, presentar el libro dentro de una caja bordada acentúa la idea de que se trata de un ajuar. La tela con la que se ha elaborado es el mismo material sobre el que se han trabajado algunas de las ilustraciones bordadas que pueden verse en el interior del libro.

La pieza está dividida en cinco capítulos, a los cuales se ha asignado un color. Como resultado de ello, *Ajuar* presenta una gama cromática en tonos desaturados muy representativa.

La portada, en tapa dura, muestra un icono de un corazón relleno con numerosos objetos. Esta imagen sintetiza las dos ideas que dan título al libro. La cubierta es de corte minimalista y en color blanco para no recargar demasiado la obra, ya que en su interior muestra una gran variedad de elementos y tonalidades. Las tipografías en las que viene escrito el título son las mismas que se han utilizado durante el resto del proyecto.

Al abrir el libro se encuentran las guardas, en las que pueden verse unas ilustraciones en forma de estampado, que nos presentan la estética de la obra y algunos de los objetos y temas de los que va a hablar. Podría decirse que en estas guardas se recoge toda la simbología de este trabajo.

Como tiene un carácter de mapa que nos guía por los diferentes rincones de mi interior, se ha creído conveniente que el índice hiciera alusión a ello, por lo que no se trata de una mera lista, sino que es una ilustración de un corazón que nos dirige mediante flechas a cada uno de los cinco capítulos del libro.

1- ***Objetos por descubrir, las cosas que soy:***

En él se habla de todos los objetos a los que he estado unida en las diferentes etapas de mi vida.

A este capítulo se le ha adjudicado el color **azul**, por sus connotaciones de meditación y lealtad, además de estar ligado a las sensaciones, los estados psíquicos y los pensamientos. Se trata de un capítulo en el que se reflexiona sobre el carácter afectivo de los objetos, que hace que estemos unidos a ellos, y además, se pide al espectador que lleve esta reflexión a su terreno personal.

El capítulo comienza con una doble página en azul en la que aparece escrito el título. Al pasar la página encontramos una ilustración de un jarrón, objeto que aparece dibujado en repetidas ocasiones a lo largo del libro. A continuación, un breve texto relacionado con el tema que se está tratando nos introduce en el capítulo, acompañado por una ilustración bordada sobre tela y presentada en bastidor, en la cual pueden verse seis

objetos que rodean una casa con un corazón en su interior. La *casa* es un símbolo que aparece en numerosas ocasiones, y debe entenderse como el *hogar*, el *refugio* del interior o *hueco* del corazón donde todos conservamos las cosas que nos importan.

Seguidamente, aparece una fotografía que presenta tres objetos frente a mis manos, se trata de un botón, -artículo que sirve para unir dos partes-, un imperdible, -objeto que se utiliza para conservar dos cosas juntas-, y un caballito, -juguete de mi infancia-. La idea de mantenerse siempre unido a los objetos que han sido importantes está muy presente durante todo el capítulo.

En las siguientes páginas, una ilustración que nos recuerda a un estampado textil recoge una serie de objetos de los que se habla a lo largo del libro. Este tipo de ilustraciones de estampados, además de recoger la simbología y la esencia de cada parte del libro, sirven como transición entre páginas en las que se trabaja con diferentes disciplinas, para que no se produzca un salto visual demasiado brusco. Tras ellas se encuentra la primera parte de novela gráfica del libro, cuyo título, *Inseparables*, se presenta acompañado por una ilustración de dos manos que parecen querer tocarse.

Las partes de novela gráfica de este capítulo nos sirven como explicación de lo que sucede en las series fotográficas. En este caso, el personaje protagonista aparece representado en tres etapas de su vida, -la infancia, la adolescencia y la juventud- en cada una de ellas está rodeada de diferentes objetos. Un troquelado en una de las páginas sirve para presentar las fotografías de todos esos objetos *inseparables*. Este troquelado coincide en la página siguiente con el visor de una cámara polaroid, por lo que se puede extraer la idea de que observo todo mi mundo a través del visor de la cámara.

Tras hacer esta reflexión acerca de los objetos que soy, el espectador encuentra una actividad en la que se le sugiere que intervenga sobre el libro dibujando los objetos que a él le representan, de manera que se involucre en el libro y lo haga suyo. En *Ajuar* planteo cuestiones que me atañen, pero por su carácter universal cada uno es libre de percibir las bajo una visión personal y llevarlas a su terreno, de manera que el libro se convierta en algo que también involucre directamente al espectador.

En la siguiente historia, titulada *Me regalaron una cámara*, se cuenta como comienza todo este proceso de recopilar enseres en una caja. A través de las ilustraciones vemos como la protagonista comienza a hacer fotos de todas las cosas que le importan y las va recopilando en una cajita, tiempo después la abre y los recuerdos que contiene la desbordan. A partir de una ilustración en la que se muestran todas esas fotografías y recuerdos saliendo de la caja, aparecen una serie de páginas con fotografías de objetos que pertenecen a las personas que me rodean. Identificar a las personas con sus objetos y recopilarlos es la manera de conservar a todos mis seres queridos en una cajita. A raíz de esto da comienzo el siguiente capítulo.

2- *La cajita de las cosas importantes, las personas que me rodean:*

En esta parte de la obra se habla sobre las personas de mi entorno, que también son parte de mí y de lo que soy.

El color que le corresponde a este capítulo es el **amarillo**. Dicho color se asocia con la felicidad, al ser un tono brillante y alegre.

Tras una página en la que puede verse el título del capítulo sobre un fondo amarillo, encontramos una ilustración que muestra una mano intentando alcanzar un corazón.

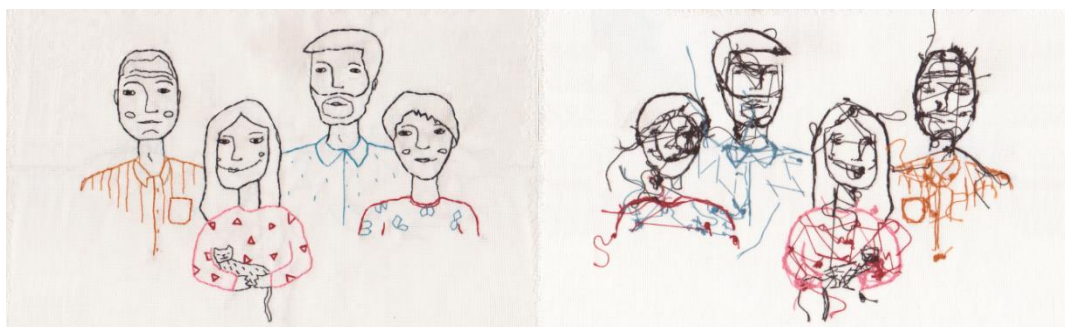
En este caso, el texto que aparece al principio de cada capítulo, habla acerca de la idea de llevar siempre contigo a tus seres queridos, y está ilustrado con un bordado en el que se muestra al personaje protagonista junto con otro de los personajes del libro.

En la página siguiente, una fotografía de dos manos de personas diferentes, la una sobre la otra, insiste en la idea de ser uno y varios al mismo tiempo, -yo soy yo, y las personas que me rodean-.

Nuevamente, un estampado nos sirve como salto entre dicha fotografía y una serie de ilustraciones. En ellas vemos a los dos personajes que ya se mostraban en el bordado unidos de diferentes modos. En el primer dibujo, la barba del chico continúa en el pelo de ella, y una banderola en la parte superior nos muestra la palabra *refugio*. En las siguientes ilustraciones podemos ver a estos dos personajes unidos por las mangas del jersey, y a él transformado en una casa y acompañado del siguiente texto: “*cuando estoy contigo me siento en casa, porque mi casa eres tú*”, anteriormente ya he explicado la simbología de la casa y el refugio.

En las páginas siguientes aparecen cuatro fotografías en las que se presenta de espaldas a los personajes del libro. Aparecen fotografiados por detrás contemplando paisajes que me son familiares y con los que tengo vinculación por diversos motivos.

Una nueva historia, titulada, *Al llegar a casa*, muestra como la protagonista entra en su piso y se dirige hacia una habitación en la que hay un costurero. En este momento se hace una reflexión acerca del acto de bordar. En primer lugar, aparece una ilustración bordada en la que se muestra a la protagonista con su familia y su gato. Los cinco están representados con una línea muy simple, basta un pespunte de hilo para hacer reconocible a alguien, pero las personas somos mucho más complejas, por ello en la página siguiente se muestra el bordado del revés, expresando de manera muy visual que si miramos en nuestro interior somos tan complejos como una maraña de hilos.

Para finalizar el capítulo se propone una actividad lúdica. En esta ocasión se facilita una plantilla para construir dos marionetas, además de una serie de elementos con los que interactuar. La propuesta consiste en que el espectador cree con ellas la historia que le gustaría que ocurriera. Para arrancar las páginas de las plantillas sin estropear el libro vienen preparadas con una línea de puntos que permite separarlas fácilmente.

3- *Lo que siento, lo que hago, lo que no siento, lo que dejo de hacer, hábitos y sentimientos:*

Este capítulo se ocupa de mis hábitos y sensaciones a lo largo del día.

Se le ha atribuido el color **rosa**, que en palabras de Louise Bourgeois, “*es femenino, representa el gusto y la aceptación de sí mismo*”.⁶

Comienza con una página en rosa sobre la que se puede leer el título, tras ella, una ilustración de unos ojos, el primero abierto, observando y el segundo cerrado, nos introduce en el capítulo.

Un texto, ilustrado con un bordado en el que se puede ver al personaje con los brazos en forma de balanza, decidiendo entre dos opciones nos habla de los hábitos y las sensaciones que nos provocan.

Existen determinados patrones que se van repitiendo en todos los capítulos, ya que el libro sigue un guion que le confiere unidad y coherencia.

La costura es un hábito que me ha acompañado durante todo este curso, en el que además, pongo de relieve mis sentimientos, por ello, en la siguiente página puede verse una fotografía de mis manos enhebrando una aguja, acompañada de una pequeña ilustración en la que se muestra un dedal, una aguja, y una bobina de hilo.

Un estampado de objetos relacionados con los hábitos del día a día da paso a la siguiente parte de novela gráfica, titulada *Día marciano*. En ella se describe un día aparentemente normal en la vida del personaje, en el cual se ve asaltada por pequeñas rarezas que alteran su cotidianeidad.

En la siguiente página encontramos una actividad lúdica en la que se nos presentan diversos elementos. Por un lado, tenemos unas pegatinas con diferentes objetos, y por otro, un plano de una casa, que se abre en forma de desplegable. Un texto nos indica que siguiendo las pistas, debemos colocar las pegatinas en la habitación correspondiente de la casa, pero hay *stickers* de sobra, y las actividades interactivas de *Ajuar* no deben tomarse siempre al pie de la letra, pues se trata de que el espectador sea creativo, por ello, como se indica en el libro, las pegatinas restantes pueden colocarse en otras páginas, o donde cada uno crea conveniente.

---

⁶ En Louise Bourgeois. *Destrucción del padre/ Reconstrucción del padre*. (Londres: Ediciones Violette, 2000), pp 122.

A continuación encontramos, *Lo que pasa cuando salgo*, historia en la cual se presentan unas viñetas en las que el personaje protagonista y sus amigos están en una fiesta, para ellas se ha utilizado el recurso del blanco y negro, lo que les da una estética más cercana al cómic tradicional.

Durante el tiempo de realización del proyecto, mi estado de ánimo ha variado en diferentes ocasiones, lo cual se ha querido representar en este capítulo mediante cuatro fases principales. A través de unas ilustraciones bordadas en las que aparece la protagonista del libro, desnuda, y acompañada por la palabra que describe sus sentimientos, puede verse como se trata de un ciclo en el que comienza con la *ilusión*, pasando después a la *carga* y la *incertidumbre*, para concluir finalmente con la *liberación*.

Este capítulo es el que cuenta con mayor número de apartados de novela gráfica. Antes de finalizar puede verse *Domingo por la tarde*. En esta historia observamos al personaje tumbado en el sofá. Un pequeño texto explica lo aburridas que le resultan las tardes de domingo. Nuevamente se ha utilizado el recurso del blanco y negro, en esta ocasión para acentuar la sensación de aburrimiento.

4- *El camino del bosque, pasado presente y futuro:*

Una metáfora en la que la vida se presenta como un camino en un bosque. Con el paso del tiempo vamos avanzando en ese camino, y aunque al principio solo vemos árboles, -en los que podemos parar a descansar, pero no quedarnos-, tarde o temprano encontramos la casita, el *refugio* donde poder establecernos. Una vez allí, recordamos con nostalgia los momentos que nos han hecho felices durante el camino.

A este capítulo se le ha asociado el color **gris**. En él se habla del pasado, y el gris nos remite directamente a imágenes en blanco y negro, de otro tiempo. Además es un color de transición entre el blanco y el negro, de la misma manera que en este apartado se habla del pasado y el futuro desde un punto intermedio, el momento actual.

Al igual que ocurre en el resto de capítulos, el título aparece escrito sobre el fondo del color correspondiente y con una tipografía manuscrita. Tras él, encontramos la primera ilustración, un bosque atravesado por un camino.

En esta ocasión, el texto que nos introduce la temática del capítulo habla de las ganas de seguir recorriendo el camino, pero también del miedo que provoca no saber hacia dónde vamos. Este texto está acompañado por una ilustración bordada sobre bastidor en la que se presenta a dos personajes caminando por el bosque de la mano.

La idea de caminar y del sendero está presente durante todo el capítulo, prueba de ello son las siguientes fotografías. En la primera puede verse una rama brotando de mi mano, reflejando ese paralelismo entre la naturaleza, el bosque y la vida. A continuación, se pueden ver unos árboles ubicados en un terreno indeterminado, con un fondo neutro, si se pasa la página se observa como hemos avanzado en el camino, y nos encontramos a las puertas de una casita -construida con plastilina- en la que poder establecernos dentro del bosque.

En la primera historia que se puede ver en este capítulo, titulada *Pajarito*, se muestra al personaje durante su infancia, interactuando con un pequeño pájaro al que termina sacando de su jaula para liberarlo.

A continuación comienza otra parte de novela gráfica, que se ha titulado *En VHS mola más*, en ella, la protagonista del libro encuentra una cinta en VHS con una vieja grabación de su infancia. A través del televisor la vemos durante su niñez. Observar estas imágenes del pasado la conmueve.

La actividad lúdica que se propone en este capítulo lleva el nombre de *Autorretrato en el no-tiempo*, en ella encontramos un tablero formado por una página desplegable. Se proporcionan treintatré fichas en total, realizadas con trozos de fotografías de mi cara en diferentes años. El juego consiste en formar nuevos rostros a partir de estos recortes, de manera que se genere un retrato correspondiente a un tiempo indeterminado.

5- *No mata pero asusta, miedos y complejos:*

Los miedos no son siempre cosas físicas, muchos de nuestros pensamientos o preocupaciones abstractas son los que verdaderamente no nos dejan dormir por las noches. En este capítulo se pretende liberarse de los miedos convirtiéndolos en entes materiales.

Se ha vinculado con el **verde**, al tratarse de un color sedativo que ayuda al reposo y la calma, pero también por sus connotaciones de esperanza y renovación.

Tras el título, encontramos un estampado a doble página que muestra unas calaveras. Toda la iconografía de este capítulo gira en torno a lo que nos produce miedos. A continuación, en el texto introductorio, se vuelve a la idea de *refugio*, aunque esta vez, en lugar de una casa, el refugio será un cajón en el que esconderse, y desde el cual podemos aprender a superar los temores y complejos sin correr ningún peligro. Este texto viene acompañado de una ilustración bordada en la que se ve un mueble con un cajón entreabierto, del cual se asoman dos ojos.

Una fotografía de mis manos “tatuadas” con toda esa simbología nos muestra, -entre otras cosas-, uno de los elementos importantes a tener en cuenta en este capítulo, -y que también aparece en otros momentos del libro-, se trata del cuchillo. Louise Bourgeois describía muy bien su simbología: “*Mis cuchillos son como una lengua: te amo, te odio. Si tú no me amas, estoy preparado para atacar. Claramente, son objetos de doble filo*”.⁷

Al pasar la página se puede ver un bordado que muestra unas manos que parecen intentar enfrentarse a algunos elementos que asustan, tales como fantasmas, seres paranormales, rayos e incluso el propio tiempo, representado a través de un reloj.

---

⁷ En Louise Bourgeois. *Destrucción del padre/ Reconstrucción del padre*. (Londres: Ediciones Violette, 2000), pp 122.

En este capítulo se propone una actividad de intervención sobre el propio libro, en la cual el espectador cuenta con una página en blanco para intentar dibujar las cosas que le producen miedo, de manera que al convertirlas en algo material es más consciente de ellas y puede liberarse si así lo desea.

La parte de novela gráfica que se propone en este capítulo lleva el título de *Mi reflejo*. En ella se habla acerca de la distorsionada imagen que tenemos de nosotros mismos –si la comparamos con la imagen que ofrecemos a los demás–.

La protagonista, observa frente al espejo como el mundo que hay dentro de él se distorsiona y se convierte en otra realidad, mostrando así dos mundos paralelos, el real y el mundo interior del personaje, al que aparece unida mediante unos hilos de color rojo, como si se tratase de una marioneta guiada por sus propios pensamientos internos.

*“(...) espejo en el cual nos miramos tratando de recuperar nuestra propia imagen unitaria, se busca. Se busca incluso en la ficción de verdad –en tanto convención– que simbolizan la autobiografía y el autorretrato, que a menudo se presenta como ejemplo de verosimilitud (...)”*⁸

Tras esta historia encontramos un último estampado a doble página que sirve como cierre del capítulo.

Para concluir el libro, una ilustración en la que se puede ver al personaje protagonista alejándose en bicicleta, cargada con una caja en la que porta sus pertenencias más preciadas. El texto que acompaña a este dibujo dice *“no quiero que esta historia tenga final, voy a continuarla a otro lugar”*, dejando así el final abierto, pues Ajuar cuenta una historia que todavía no ha acabado.

3. Marco conceptual.

3.1 Fundamentación y antecedentes

El contenido de este Trabajo fin de grado se apoya en una serie de ensayos, escritos, géneros y obras que en algunos casos cuentan con una larga tradición en la historia del arte y en otros están surgiendo de las inquietudes y necesidades contemporáneas

3.1.1 Libro de artista:

Explicar el concepto de libro de artista es una tarea compleja, al carecer de normas o parámetros concretos en los que se inscribe el término. Un libro de artista puede no tener siquiera forma de libro, lo que está claro es que no se trata de un libro de arte, ES una obra de arte.

---

⁸ En Estrella de Diego, *No soy yo*. (Madrid: Ediciones Siruela, S.A, 2011), pp.11.

Podríamos intentar definirlo como un libro concebido por un artista visual con intención artística.

En cualquier caso, se trata de un medio de expresión interdisciplinar, que por su recurrencia, podría considerarse un género en sí mismo. Prueba de ello es la existencia de ferias especializadas, como es el caso de *Más que libros*, celebrada en Madrid, en la que se congregan editoriales y artistas especializados en este ámbito.

El libro de artista surge tal y como lo conocemos hoy en día en torno a la segunda mitad del siglo XX, considerándose *Twenty-six Gasoline Stations (26 Estaciones de gasolina)* de *Edward Ruscha*, como el primer libro de artista del arte contemporáneo. Se trata de un libro del cual se hicieron mil ejemplares que se desplegaban en forma de acordeón.

Según Anne Moeglin-Delcroix -estudiosa del género-, “*el libro de artista es un lugar contaminado de distintas líneas de trabajo sobre el soporte libro*”.⁹ Siendo un objeto poseedor de cierta ambigüedad, pues es libro al cien por cien, al mismo tiempo que se trata de arte en su totalidad.

“...El libro es, tanto históricamente como por su propia naturaleza, un medio concebido para conferir prioridad al mensaje. Esa es una de las principales razones que avalan su aparición en el mundo del arte en los años 60's.: El rechazo al formalismo artístico (en aquel momento dominante en la práctica creativa y crítica) a favor de un arte cuyo fin era significar (para modificar hábitos de pensamiento) o intervenir en el mundo y en la vida real (para transformarlo). En resumen, el libro, por su verdadera naturaleza, me parece ser el medio idealista (visible) por excelencia. El soporte material no tiene que ser tenido en cuenta, excepto en la medida en que contribuye al contenido”.¹⁰

Muchos libros de estas características presentan en sus páginas elementos como troquelados, desplegables u otras cualidades que permitan que el espectador se vea implicado en la contemplación del libro. Con respecto a ello, en los últimos años se ha visto un creciente interés de muchos autores por la creación de libros lúdicos, no necesariamente para niños, en los que se proponen actividades que hagan del libro algo nuevo. Marion Deuchars o Keri Smith han publicado títulos como *Let's Make Some Great Art* o *Destroza este diario*, respectivamente. En ambos, el espectador tiene que crear algo en cada página, ya sea dibujando, pegando, o recortando, siguiendo las instrucciones que propone el propio libro. El caso de la publicación de Keri Smith, va todavía más allá, pues el objetivo del libro es ser destrozado, y a lo largo de sus páginas se proponen actividades como tirarlo desde un balcón, derramar encima café, o ducharte con él, entre otras.

---

⁹ En Anne Moeglin-Delcroix. *Esthétique du livre* (Paris: Jean Michel Place/Bibliothèque National de France, 1997), pp.32.

¹⁰ Ídem cita 10.

Imágenes de Let's make some great art, Marion Deuchars

Imágenes de Destroza este diario, Keri Smith

Las publicaciones de estas autoras son un ejemplo claro de libro lúdico, pero existen otros, como el caso de la artista Pipilotti Rist, la cual incluyó en su libro *Apricots Along the Street* páginas en las que el espectador debe intervenir de algún modo.

En el programa *Hoy empieza todo* de Radio 3, se trataron estas cuestiones haciendo una reflexión acerca de los nuevos usos de los libros.

3.1.2 Autobiografía:

La autobiografía y el autorretrato son una constante en la historia del arte, además, aunque no sea el fin del artista, siempre dejamos mucho de lo que somos durante la propia construcción de la obra, como dice Estrella de Diego, “la autobiografía acaba por estar en todas partes, en cada rincón del relato cultural. Siempre ahí: al acecho”.¹¹

En algunas ocasiones aparece ligada a cuestiones de género, citando de nuevo a Estrella de Diego, “las mujeres no hemos tenido tradicionalmente una historia propia al

---

¹¹ En Estrella de Diego, *No soy yo*. (Madrid: Editorial Siruela, S.A, 2011), pp 10.

carecer, desde el discurso dominante claro, de la subjetividad que requiere el acto mismo de comenzar a narrar(se)".¹²

Precisamente, durante el trabajo de una autobiografía, nos encontramos con un triángulo que nace de dicha subjetividad.

En cada uno de sus puntos situaríamos, quién soy realmente, quién estoy mostrando que soy, y cómo recibe el espectador lo que soy. *"El autobiógrafo propone y el lector dispone"*¹³, que decía Anna Maria Guasch.

El acto de mirarse implica disgregarse a uno mismo, observarse desde fuera para poder narrarse, y que el espectador sea capaz de unir después esos fragmentos. Construir una vida a través de flashes de imágenes, recuerdos, o espacios del pasado, el presente y el futuro, catalogarlo y materializarlo en forma de obra visual, para poder conservarlo o deshacerse de ello.

Necesito mis recuerdos, son mis documentos. Estoy pendiente de ellos. Son mi identidad, y los protejo celosamente. Cezanne dijo en una ocasión: "Soy muy celoso de mis pequeñas sensaciones".¹⁴

3.1.3 Ilustración y novela gráfica:

El estilo de dibujo con el que se han querido expresar las ideas que plantea Ajuar se basa en la estética de una nueva ola de ilustradores que está emergiendo durante estos últimos años. Esta rama del arte vive un momento de auge con la aparición de numerosos jóvenes que están produciendo obra en una misma línea.

En nuestro país contamos con cantidad de referentes punteros, que lejos de trabajar únicamente al servicio de un texto o una marca, han formado un colectivo con gran reconocimiento, incluso fuera de nuestras fronteras, en parte impulsado por Internet y las redes sociales. La estética varía en función del artista, pero toda esta nueva generación de ilustradores se caracteriza por tener un tipo de dibujo fresco que se manifiesta en soportes muy diversos, entre los que destaca el libro ilustrado. De los numerosos referentes que podemos encontrar destacan los nombres de Ricardo Cavolo, Aitor Saraiba, María Herreros, el colectivo Cachetejack o Amaia Arrazola entre muchos otros.¹⁵

El término novela gráfica surgió con la intención de llevar el cómic hacia un terreno más artístico.

---

¹² En Estrella de Diego, *No soy yo*. (Madrid: Editorial Siruela, S.A, 2011), pp 10.

¹³ En Anna Maria Guasch, *Autobiografías visuales*. (Madrid: Editorial Siruela, S.A, 2009), pp 16.

¹⁴ En Louise Bourgeois. *Destrucción del padre/ Reconstrucción del padre*. (Londres: Ediciones Violette, 2000), pp 125.

¹⁵ Consultar imágenes de algunas de sus obras en anexos.

Mientras que los cómics suelen ser publicaciones periódicas, una novela gráfica, en general, es una obra completa. Otra de las diferencias existentes entre ambos términos es el formato final, que en las novelas gráficas suele tener un aspecto similar al de una obra literaria, mientras que un cómic, tanto por su extensión como por su carácter periódico suele estar presentado en un formato parecido al de una revista.

El término novela gráfica se acuñó en torno a la década de los sesenta, y desde entonces han surgido numerosas publicaciones a las que se ha otorgado enorme reconocimiento, como es el caso de *Maus* de Art Spiegelman que ganó el premio Pulitzer o *Persépolis*, de Marjane Satrapi.

3.2 Referentes

Para la realización del libro se ha tenido en cuenta la obra de numerosos artistas, de los que destacaremos a aquellos que presentan mayor vinculación con el proyecto, resaltando los aspectos fundamentales por los que su obra se ha tenido en cuenta.

3.2.1 Libro de artista:

Al comenzar este Trabajo Fin de Grado se tomaron como punto de partida algunas obras que fueron claves para abordar el género del libro de artista y comenzar a investigar en torno a él.

La primera a tener en cuenta fue *Apricots Along the Street*, de Pipilotti Rist, una obra en la que la artista trabaja muy bien la idea de *libro de artista / cajón de sastre*, y sirvió como base para comenzar a trabajar en este proyecto, aunque posteriormente, el trabajo fue evolucionando hacia una idea más concreta y se alejó progresivamente de esa acumulación caótica de imágenes que propone la artista suiza.

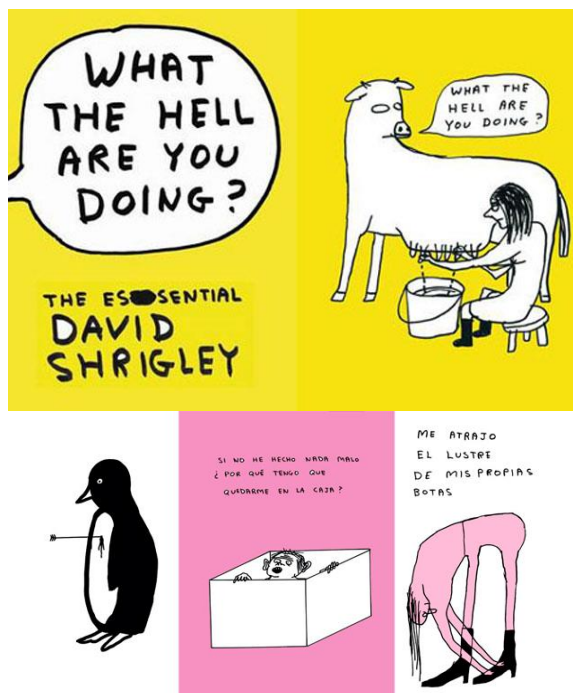
Imágenes de *Apricots Along the Street*, Pipilotti Rist

Otro de los libros que se tuvieron en cuenta al comienzo de este TFG fue *What the Hell are You Doing?* de David Shrigley.

En él se recogen gran cantidad de dibujos de este reconocido autor. Directo y con una estética muy personal nos descubre los aspectos más absurdos de la sociedad, utilizando

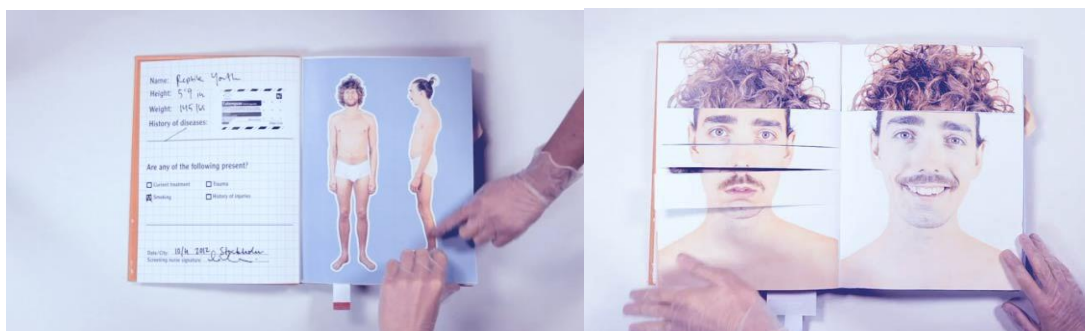

un lenguaje de humor y unos personajes que se sitúan entre el miedo, el amor, la crueldad y la ternura, protagonizando situaciones ilógicas.

Imágenes de *What the Hell are You Doing?*, David Shrigley

El videoclip del tema *Be My Yoko Ono*, del grupo *Reptile Youth*, realizado por la artista Lucy McRae, en el que aparece un libro sobre el cual se va interactuando a lo largo de la pieza audiovisual, fue clave a la hora de comenzar a explorar sobre las actividades lúdicas que podrían ser planteadas en *Ajuar*.

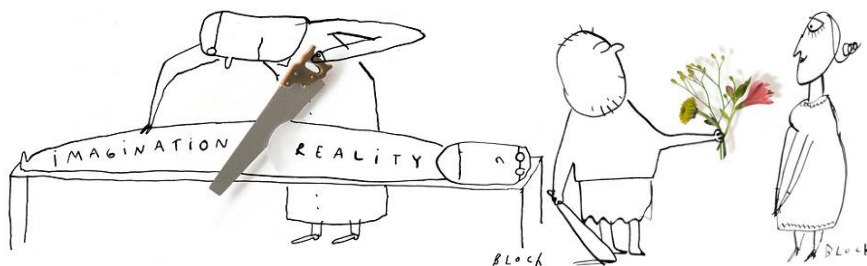
Capturas de pantalla del clip *Be My Yoko Ono*, de Reptile Youth

Si bien estas obras fueron decisivas durante los inicios del proyecto, pronto se fueron seleccionando otros libros de artista que resultaban interesantes por su estética.

Dentro del libro de artista podría englobarse el cuaderno de artista y otras variantes como los cuadernos de viaje, por ello ha sido un referente claro la ilustradora y diseñadora gráfica Marion Deuchars, mencionada anteriormente, -autora de libros en los que el espectador debe explorar su faceta creativa-, y de cuadernos de artista impecables en los que experimenta con el uso de tipografías, dibujos y collages.

Esta artista resulta interesante para el proyecto por su estilo de dibujo desenfadado, además del uso de tipografías manuscritas con carácter ilustrativo, que se han tenido muy en cuenta para la realización de las dos fuentes utilizadas es *Ajuar*.

También por su estética a la hora de dibujar y de realizar sus cuadernos personales me interesan Serge Bloch, o el artista japonés Asako Masunouchi. Es admirable la capacidad de ambos para contar mucho con muy pocos elementos.

Ilustraciones Serge Bloch

Ilustración Asako Masunouchi

Aunque difiere en las formas, me interesa por su concepto el *Diario de Frida Kahlo*, una autobiografía visual de la artista mexicana que ha sido clave para trabajar los conceptos de *libro-diario*, ya que explota todo su universo interior transformándolo en imágenes con una increíble fuerza visual.

3.2.2 Ilustradores que trabajan la autobiografía:

Ya sea porque hablar sobre la propia experiencia resulta más sencillo, o por afán exhibicionista, la autobiografía es muy recurrente como tema en novelas gráficas y cómics. Por eso, para esta memoria, se ha hecho una selección de los principales autores que me han sido de ayuda para abordar este tema, por haber encontrado una mayor vinculación con las historias que narran, el estilo de dibujo o las técnicas que utilizan.

Dentro de los autores que trabajan la autobiografía en sus obras existen dos vertientes. En la primera se sitúan aquellos que cuentan aspectos de su intimidad de manera más directa y explícita, como es el caso de *Fresa y chocolate* de Aurelia Aurita. En este mismo grupo encontramos por ejemplo a María Herreros, una joven ilustradora que combina en sus cómics acontecimientos de su propia vida con otros que atañen a muchas de las mujeres de su nuestra generación –esta autora es menor de treinta años-.

Su cómic *Negro viuda rojo puta* mezcla reflexiones sobre un momento vital en el que la protagonista debe madurar, y los forcejeos que tiene con la vida y con su entorno para conseguirlo. Me interesa su estilo potente y muy directo.

La otra corriente, con la que identificaríamos este proyecto, trata aspectos personales desde una visión más profunda, en la que el autor desnuda sus sentimientos y los expresa de un modo más íntimo, casi haciéndonos sentir culpables de observar una historia tan personal de alguien que nos es ajeno. En esta línea encontramos numerosos referentes de los cuales me interesa especialmente el español Aitor Saraiba, quien ha publicado tres novelas gráficas en las que narra vivencias personales, *El hijo del legionario*, *Pajarillo* y *Nada más importa*. Saraiba es uno de estos artistas enmarcados dentro de esta nueva generación de ilustradores de la que hablaba anteriormente. Además del hecho de realizar obra autobiográfica, sus temas y preocupaciones guardan mucha similitud con los míos. Su obra se centra en el dibujo aunque también trabaja con la escultura y alguna incursión en el mundo de la performance.

Imagen del interior de Pajarillo, Aitor Saraiba

Dentro de esta vertiente también destaca la ilustradora francesa Aude Picault, por sus novelas gráficas tituladas *Moi je* –que en castellano se denominó *Rollos Míos-* y *Papá*, en las que narra anécdotas y acontecimientos de su vida personal, como pensamientos que se le pasan por la cabeza o el dramático fallecimiento de su padre. Además, Picault cuenta con un personaje que la representa a ella como protagonista de sus propias historias, tal y como ocurre en mi libro.

Aude Picault en Rollos míos

Por mi condición de mujer, los temas que trabajo siempre acaban por hacer alusión o tener algo relacionado con mi género, es por ello que la mayoría de mis referentes son femeninos, pues es con los que mayor conexión encuentro, tanto en la forma como en el contenido.

3.2.3 Fotografía:

En *Ajuar* aparecen diversas series de fotografías para las cuales se ha contado con numerosos referentes.

Un bloque muy importante es el de las fotografías de objetos en el primer capítulo – *Objetos por descubrir, las cosas que soy*-. Algunos fotógrafos que han trabajado el retrato a través de objetos son Sophie Calle o Thomas Ruff. De Sophie destaco especialmente su serie *L'hotel*, para la cual entró a trabajar en un hotel de Venecia, y a partir de ahí realizó una serie de fotografías de los objetos que los huéspedes tenían en sus habitaciones cuando ella entraba a arreglarlas. Acompañaba estas fotografías con una descripción objetiva de dichos artículos.

Manel Clot apunta que la temática de sus trabajos está dedicada a:

*(...) construire des fictions sur la vie réelle, à fabriquer des masques, à subvertir l'ordre de vraisemblance à partir de histoires qui en un moment ont été vraies, utilisant le hasard dans tous ses aspects (...) sa principale passion est la fabrication, le développement et le récit d'histoires, être une créatrice d'histoires, une mente turbulente de narratrice dans un corps inquiet d'artiste.*¹⁶

---

¹⁶ En Manel Clot. *Sophie Calle : relatos / exposición organizada y producida por la Fundación "La Caixa"*. (Barcelona : Fundación "La Caixa", D.L, 1996) pp.31

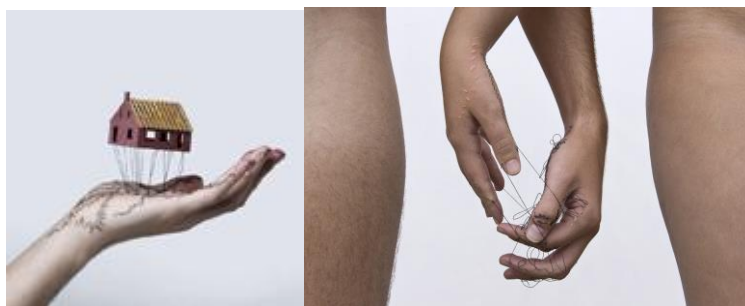
En esta misma línea de construcción de la identidad, me interesa la serie fotográfica *Interiors*, de Thomas Ruff, en la que se fotografían interiores de estancias y se crea un juego en el que podemos intuir que tipo de persona las habita en función de los objetos y la decoración de las mismas.

Si bien estos dos artistas me han resultado interesantes en cuanto al concepto, las fotografías de objetos de mi proyecto se han visto influenciadas por las composiciones de Sara Cwynar, fotógrafa cuyo proyecto *Color Studies* en el que realiza bodegones de objetos acumulados clasificándolos por su gama cromática me resulta de gran interés por el gusto estético que demuestra a la hora de generar dichas composiciones.

Imágenes correspondientes al proyecto *Color Studies*, Sara Cwynar

Me interesa también la obra fotográfica de David Catá, especialmente sus series tituladas *Cimientos* y *Ni conmigo ni sin mí*. En ellas, Catá utiliza el tema de la costura, para unir sus manos a algunos elementos, como una maqueta de una casita o una planta, y también para bordar en ella a personas de su entorno que le han dejado huella. Además de esto, dichos proyectos han servido como fuente de inspiración a la hora de realizar algunas de las fotografías del libro en las que aparecen mis manos y las de otras personas interactuando con diversos objetos o entre ellas mismas. También me atrae la atmósfera de sus imágenes muy blanca, respira pureza.

Fotografías de las series *Cimientos* y *Ni conmigo ni sin mí*, respectivamente

3.2.4 Ilustraciones bordadas:

La incursión de lo textil en el arte no es algo novedoso, pero bien es cierto que el bordado está emergiendo como una técnica muy en boga en los últimos años. Los tapices, la costura, o el mundo del textil está muy presente, por eso mencionaré únicamente a aquellas artistas cuyo trabajo guarda mayor similitud con el mío o ha sido más importante durante la realización de *Ajuar*.

Megan Whitmarsh es el principal referente en este ámbito, aunque son muchas las cuestiones que resultan interesantes de su obra, para este proyecto destaco su universo colorista y sus bordados de montañas de objetos, por la técnica y el tipo de dibujo que presentan.

Ilustraciones bordadas de Megan Whitmarsh

A la hora de plantear el retrato de familia que aparece expuesto en el libro por delante y por detrás, me apoyo en la manera de coser de Lisa Solomon, la cual deja que el hilo sobrante cuelgue por delante de la obra, de esta manera el proceso de trabajo sale a la luz y pasa a formar parte de la propia pieza.

3.2.5 Otros referentes:

A lo largo de todo el desarrollo de este TFG encontramos algunos referentes que han estado presentes y se han tenido en cuenta a la hora de abordar diversas cuestiones conceptuales.

Louise Bourgeois tiene mucha presencia en mi trabajo, puesto que su obra está basada en su vivencia personal y además la costura y lo textil están presentes en sus piezas. Sus escritos han sido una fuente de inspiración, al igual que sus dibujos y pinturas de la serie de las mujeres casa –*Femme maison*–, a las que hago un pequeño guiño en una de mis ilustraciones.

“No puedo salir de mi casa. Quiero, me gustaría, planeo hacerlo, pero siempre abandono en el último momento. Sería mejor si estuviera totalmente dispuesta, esperando ya en la puerta, eso haría todo más fácil: algunas sensaciones de felicidad ayudan, un lugar familiar y amigable a donde ir, sin tener que confiar, sin ser llevado, en la desaparición del objeto amor”.¹⁷

Otro referente que siempre ha estado manifiesto durante la elaboración de este TFG es Miranda July, artista multidisciplinar, escritora, directora de cine y actriz, sus obras cargadas de ironía llevan a reflexionar sobre las relaciones entre los seres humanos y con nuestro propio interior, pero de una manera leve y divertida. Todo su trabajo me resulta interesante, pero destaco especialmente su instalación *The Hallway*, en la que plantea un recorrido durante el cual aparecen una serie de carteles en los que se pueden leer mensajes que de alguna manera, modifican el estado de ánimo, Miranda consigue que entres en el estado psicológico que ella desea para emocionarte y después dejarte marchar con esa sensación al terminar el pasillo por el que discurre la instalación.

Para otro punto concreto del libro, el que plantea un modo de retrato a través de un juego de recortables -*Autorretrato en el no-tiempo*- se ha tenido muy presente la pieza de Esther Ferrer titulada *El libro de las cabezas. Autorretratos en el tiempo*, serie de fotografías con las que la artista representó a España en la Bienal de Venecia de 1999. En esta obra, Esther Ferrer realiza un autorretrato fotográfico cada cinco años, que combina con la mitad de otro de años anteriores, para mostrar el devenir y el paso del tiempo en su propio cuerpo.

---

¹⁷ En Louise Bourgeois. *Destrucción del padre/ Reconstrucción del padre*. (Londres: Ediciones Violette, 2000), pp 164.

4. Objetivos

4.1 Generales

De manera general, el objetivo principal de *Ajuar* es hacer un libro de artista tomando la autobiografía como punto de partida, con la intención de realizar un viaje introspectivo cuya función sea conocerme a mí misma y lograr transformar esos hallazgos en imágenes con interés artístico. Además, abordar el autorretrato desde nuevos ámbitos en los que todos los elementos de nuestro entorno cuentan a la hora de describirse a uno mismo.

4.2 Específicos

De forma más específica se pretende:

1. Trabajar con el dibujo, la fotografía, el diseño y la animación.
2. Elaborar una serie de obras plásticas que funcionen tanto en conjunto como por separado y puedan dar lugar a una futura exposición.
3. Investigar sobre cómo nos vemos reflejados en los objetos que poseemos y los vínculos afectivos que aplicamos a ellos, mediante la reflexión sobre las cosas que yo soy, y también pidiendo a otras personas que me muestren los objetos que ellos creen que son.
4. Reivindicar el valor de los libros dotándolos de nuevos significados y funciones que aporten un valor añadido a la experiencia de su contemplación.

5. Metodología

5.1 Planteamientos iniciales y primeras ideas

Al comienzo de este curso existían dudas acerca de la temática a tratar en este Trabajo Fin de Grado, aunque es cierto que destacaban algunas inquietudes que tenía la necesidad de expresar, todavía no quedaba muy claro los procedimientos y maneras adecuadas para hacerlo.

Reflexionando a cerca de estas cuestiones que me inquietaban surgió la idea de hacer un autorretrato, pero que hablase de mí aportando una visión más profunda.

Como mis inquietudes se expresaban mediante diferentes procedimientos, se pensó en el libro como un buen soporte que los aglutinara, además, al ser un *libro-objeto*, traía a colación algunos de los temas que se tocaban en el mismo.

Cuando los planteamientos sobre los que se fundamentaría este TFG estuvieron claros se comenzó a realizar algunos guiones orientativos. Esta parte fue de las más complejas, se hicieron lluvias de ideas en las que surgían términos que eran importantes para el libro, pero no se encontraba la manera de estructurarlos todos y darles una unidad, hacer que contasen una historia. Gracias a los mapas conceptuales surgieron algunos puntos

clave, temas de los que se quería hablar y que terminaron convirtiéndose en los cinco capítulos del libro. Mencionar que algunos de ellos siempre estuvieron ahí, pero que otros han ido evolucionando, fusionándose entre ellos, eliminándose o surgiendo de repente.

Con los capítulos más o menos estructurados todo comenzó a tomar forma. Se realizó un nuevo guion por capítulos, en el que todos seguían un mismo patrón con la función de evitar que el libro se convirtiera en un sinsentido de imágenes e ideas. Se comenzó a trabajar en el libro, pero surgían determinados aspectos que era necesario contar de otro modo, salirse del guion, por lo que a pesar de que se partió del último que se había realizado, simultáneamente, se hacían las modificaciones necesarias para que la obra tomase forma, además, esto enriqueció el libro pues no se hacía tan monótono, había ritmo, no sabías lo que te podías encontrar cuando pasases la página.

El título es un elemento importante que costó mucho definir, al principio se barajaban ideas muy diferentes de lo que finalmente resultó, pero me parece honesto que surgiera de manera natural, durante el proceso, mientras la obra se estaba formando y yo comenzaba a percibir que se estaba convirtiendo en un ajuar.

Al principio se buscaba algo que diera a entender que el libro se trataba de un “*autorretrato mental*”, pero este comenzó a ser más que eso, por lo que las opciones que se habían construido al respecto quedaron descartadas. Reflexionando y haciendo lluvias de ideas para los títulos definitivos de cada capítulo surgió *Lo que hago, lo que no hago y lo que dejo de hacer*, se creyó que esta frase tenía una enorme potencia y decía muchas cosas, pero tampoco era suficiente para la obra completa, por lo que quedó descartada como título global, aunque se conservó -con algunas modificaciones- para denominar a uno de los capítulos, concretamente el que habla acerca de mis hábitos y sentimientos.

Cuando surgió la idea del ajuar todo dio un giro en torno a ello, el proyecto tenía un significado y un fin, ser mi ajuar, además de un título que lo resumía perfectamente. Dado que ajuar es una palabra muy amplia que esconde muchos significados ocultos y asociaciones personales se decidió acotarlo con el subtítulo “*un mapa del corazón*”.

5.2 Procesos

Durante la construcción de este proyecto se han seguido los siguientes procesos de trabajo:

Búsqueda de información: recopilación de libros, textos, información y recursos de internet que pudieran ser considerados de utilidad durante todo el proceso, tanto la elaboración de la obra como la realización de esta memoria.

Recopilación de la información en un cuaderno: durante todo el curso se ha ido confeccionando un *cuaderno-portafolio* en el que se recopilaban frases, recortes, fotografías, u otros elementos que resultasen de interesantes para el proyecto, de manera que la información pudiera manejarse de forma cómoda y muy visual.

Lluvia de ideas, esquemas y mapas: para confeccionar el discurso artístico de esta obra se han utilizado los mapas, esquemas, listas de palabras y otros ejercicios que

hicieran evolucionar y derivar un primer concepto en algo más complejo. En definitiva, concretar y llevar el proyecto a un mejor camino.

Realización de bocetos: para plantear las imágenes que componen el libro se realizaron bocetos y numerosas pruebas ensayo-error, para dejar clara su composición y conseguir imágenes equilibradas y correctamente compuestas que transmitieran las ideas que se deseaba.

Realización de la pieza y comienzo de la memoria: tanto la realización del libro, su maquetación como la memoria son procesos que se han dado de manera simultánea y han sufrido una constante evolución, que a menudo requería volver atrás y modificar lo ya hecho.

Maquetación: cuando se contaba con un volumen de trabajo importante comenzó el proceso de maquetación usando Adobe Indesign. Entonces se pudieron observar las imágenes en conjunto y apreciar las cosas que funcionaban y las que debían ser modificadas.

Revisión y autoevaluación de la misma: cuando toda la maquetación estuvo terminada se procedió a realizar diversas pruebas de impresión y una maqueta a escala reducida del libro. El libro se imprimió en varios tipos de papel con diferentes acabados y gramajes hasta elegir el más adecuado, después se hicieron algunas modificaciones de color para ajustar lo que se podía ver en la pantalla a la realidad impresa.

Impresión de los dos ejemplares: una vez se completaron todas las modificaciones se llevó a imprenta el archivo definitivo para proceder a la impresión de los dos ejemplares de *Ajuar*. En este punto, las mayores complicaciones fueron causadas por las páginas desplegables, pues se tuvo que modificar en varias ocasiones el archivo para conseguir que las páginas se abrieran en la dirección y el orden correctos.

Realización de las cajas que los contienen: una vez se contaba con un original del libro se procedió a la realización de las cajas que lo contienen.

Presentación y animación para la defensa: una vez se finalizó el proyecto comenzó el proceso de preparar su defensa, para la que se han realizado unas pequeñas piezas animadas que acompañen a las imágenes.

5.3 Planing y timing realizados

- De Septiembre a Noviembre, investigación sobre el género de los libro de artista, las temáticas a realizar, y las técnicas y procedimientos adecuados para llevar a cabo el desarrollo de la idea.
- De Noviembre a Mayo, realización del libro y recopilación de información para la memoria a modo de borrador.
- De Mayo a Junio, redacción de la memoria definitiva e impresión del libro.
- De Junio a Julio, preparación de la presentación y defensa del trabajo.

5.4 Aspectos técnicos: materiales y presupuesto

Block de dibujo A4: 3€	x3
Lápiz portaminas: 2€	
Minas de diversos grosores: 3€	
Bolígrafos calibrados: 5,60€	x2
Cartulinas de colores tamaño A2: 1€	x6
Acuarelas Winsor & Newton: 12€	
Tela: 7€	
Bastidor de coser: 5,50€	
Hilo de diferentes colores: 1,50€	x5
Pruebas de impresión: 55€	
Impresión final y encuadernación: 100€	x2
TOTAL: 318,2€	

6. Análisis de los procesos teórico-técnicos

6.1 Filosofía del libro

Ajuar. *Un mapa del corazón*, es un libro de artista, y como tal, muestra algunas características especiales. Su experiencia completa solo es posible en formato papel, pues de otra manera no podríamos realizar las actividades lúdicas que se nos proponen.

El tipo de papel del libro –*papel reciclado de 120g.*– le aporta cierta calidez, al no tener un fondo blanco puro. Además, permite que podamos dibujar en las páginas que así lo requieren, pegar los *stickers* o realizar cualquiera de las propuestas lúdicas correctamente. La intención es que el espectador se implique en el libro y reflexione sobre las cuestiones que en él se trabajan de la manera más adecuada.

Con la realización de este libro de artista se pretende reivindicar el valor de los libros en papel, lo gratificante de encontrar sorpresas página a página y los valores añadidos que tienen con respecto al libro digital. Un libro tan visual como este, difícilmente podría ser posible en otro formato, pues las texturas o los colores no se apreciarían de la misma manera.

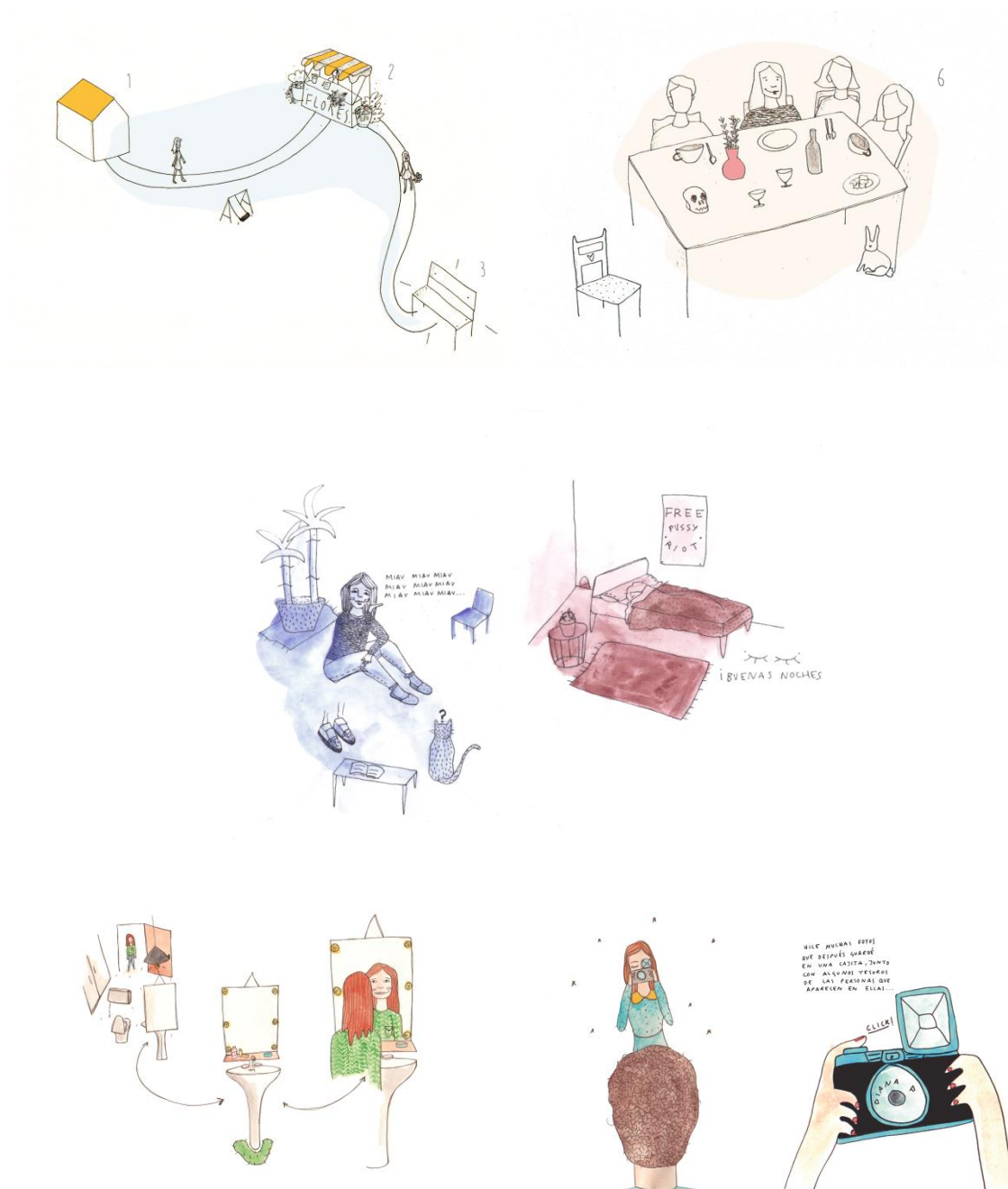
Ajuar es un libro para *leer*, *mirar*, y *usar*, si evitas alguno de estos tres pasos no realizas el proceso de *reflexión* y *diversión* que se propone.

6.2 Novela gráfica

La estética de las ilustraciones en las que se apoya la historia del libro ha ido evolucionando a lo largo de todo el proceso de trabajo.

Estas partes de novela gráfica pretenden ser la explicación y el hilo conductor de la historia global de *Ajuar*, por lo que deberemos prestarles atención para una adecuada comprensión.

Como muestran las imágenes, los dibujos se han sometido a variaciones de color y forma hasta hacerlos coherentes con el mensaje, la estética y la filosofía del proyecto.

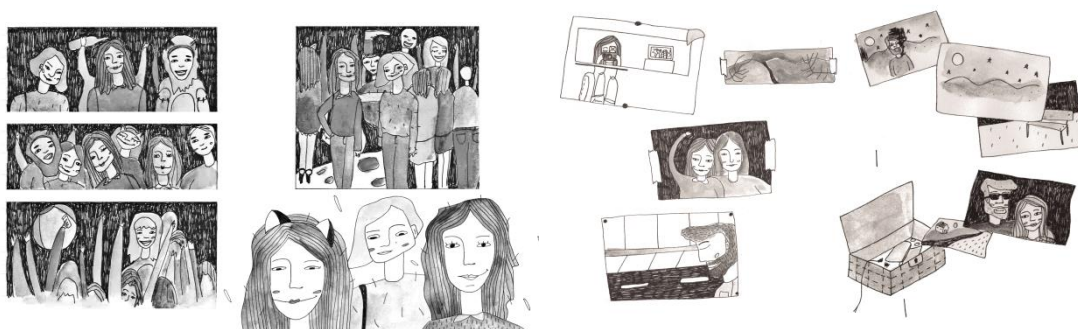

Para su elaboración se seguía el siguiente proceso:

En primer lugar se hicieron listas de lo que se pretendía comunicar en las diferentes historietas, estudiando que escena debía aparecer en cada página para que la narración se comprendiera.

Posteriormente se elaboraron algunos bocetos en sucio para ayudar a componer la escena y encajar todos los elementos y personajes.¹⁸

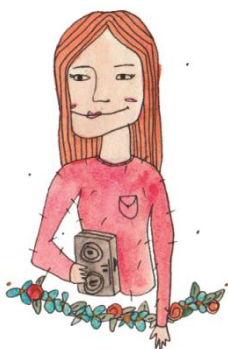
Una vez hecho esto se dibujaba el original definitivo. En la mayoría de los casos, se han trabajado las escenas en color, pero cuando la historia narra un momento de decaimiento, preocupación o alguna situación fuera de lo común, se utiliza el blanco y negro para afianzar esta idea.

6.2.1 Diseño de personajes

El diseño de los personajes fue evolucionando a la par que la estética de las ilustraciones.

Para el personaje protagonista se realizó un estudio detallado con diferentes gestos y muecas.¹⁹ El resto de personajes fueron diseñados para que su aspecto concordase estéticamente con el de este.

---

¹⁸ Ver imágenes de los bocetos en anexos.

¹⁹ Consultar estudio de personajes en anexos.

Convertirse a uno mismo en personaje de ilustración es una ardua tarea en la que se debe ser muy consciente de uno y tener asumidos tus rasgos característicos para poder sintetizarlos y adaptarlos al estilo de dibujo que se requiere, sin perder el parecido físico que te hace estar vinculado con el dibujo.

El aspecto de los personajes de *Ajuar* se mantiene tanto en las partes de novela gráfica como en las ilustraciones bordadas u otros dibujos a lo largo del libro, pero su vestuario se modifica en función de la situación en la que se encuentra, aunque procura seguirse las mismas gamas cromáticas y estilos para no confundir al espectador.

6.3 Fotografías:

En el caso de las diferentes series de fotografías que aparecen a lo largo del libro era fundamental encontrar la manera de transmitir la idea que se quería mediante una pequeña serie de imágenes. Antes de realizar las sesiones se hacían bocetos para componer la imagen. El siguiente paso consistía en localizar los elementos adecuados para proceder a la toma de las fotografías. En el caso de las fotografías a mis objetos, se pensó en las cosas con las que más me identifico. Para las fotografías de los objetos de otros, se les explicó los procedimientos que debían seguir para saber que objetos los representan, y ellos mismos seleccionaban lo que querían que fotografiase y se convirtiera en su “*retrato*” dentro del libro. Es curioso que en el caso de varias personas yo hubiera pensado en los mismos objetos que decidieron darme.

Para otras series de fotografías era necesario planificar el vestuario de los personajes, -por ejemplo, en la que aparece mi familia de espaldas-, o incluso se tenían que fabricar los elementos, como en el caso de la maqueta del bosque, en el que la casa está modelada con plastilina y los árboles se han añadido a modo de collage.

Una vez se encontraban dispuesto todos los elementos que formarían la imagen se montaba la escenografía, se tomaban muchas fotos de las que luego seleccionaba las mejores, para proceder a editarlas mediante los programas Adobe Photoshop y Camera Raw. Una vez retocadas se ajustaban al tamaño de las páginas del libro – 20 x 24cm - y se maquetaban, sirviéndome de Adobe Indesign.

6.4 El bordado como medio de expresión

En arte contemporáneo, el bordado es una técnica utilizada por numerosos autores como medio de expresión, son muchas las diferentes connotaciones que adquiere, en función de las temáticas que cada artista trabaja mediante este procedimiento, pero en su mayoría se tratan de mujeres que, de alguna manera, reafirman su propio género a través de esta técnica.

Cuando coses, buscas unir pedazos, reparar rotos, nunca destruir, siempre crear, por eso entiendo el bordado como una actividad redentora y positiva, el acto de coser puede verse como una forma de perdón, es una actividad que te reconcilia contigo mismo.

Refiriéndose a las agujas, Louise Bourgeois apuntaba que “*No son nunca agresivas, a diferencia de los alfileres*”.²⁰

Las agujas sirven para reparar y unir, mientras que los alfileres se clavan.

La calidez de la tela y el hilo aportan una sensación de abrigo y refugio a las piezas realizadas con esta técnica. Cuando me siento a dibujar con hebras de hilo se me pasan las horas sin darme cuenta, ya que el vínculo creado con estas obras es mayor, pues la tela, el hilo, la aguja y el dedal son elementos que me traen recuerdos de la infancia, cuando mi madre solía sentarse a coser cada tarde. De algún modo, bordar, se ha convertido en algo así como mi *hogar*.

Es por eso que la caja que guarda los libros se ha forrado con tela y se ha bordado, como símbolo de elemento que protege los bienes importantes que se guardan en su interior.

Los dibujos con la técnica del bordado fueron un reto, pues nunca antes había cosido. Sin embargo, el bordado del primer capítulo fue la primera pieza que realicé de todo el libro.

El procedimiento que se seguía era:

En primer lugar se dibujaba el motivo en un folio, al tamaño definitivo. Con la ayuda de un papel de calco se pasaba a la tela. Posteriormente se comenzaba a bordar. Cuando se quería resaltar alguna parte se pasaba el hilo dos o más veces para aumentar el grosor de la línea.

Al finalizar el bordado se fotografiaba o escaneaba, según fuera a ser la su modo de presentación en el libro.

La manera de coser fue totalmente autodidacta, lo que provocó que la parte trasera de los dibujos fuera una auténtica maraña de hilos que se entrecruzaban los unos con los otros. Se vio que esas partes de atrás contaban con cierto interés plástico y conceptual, que se hizo manifiesto en el bordado del retrato familiar que aparece en el capítulo *La cajita de las cosas importantes*.

6.5 Libro lúdico²¹

Cada capítulo de *Ajuar* contiene una actividad lúdica. La primera que nos encontramos se titula *Esto es para saber qué objetos eres*, en ella se ofrece una página del libro en blanco, para que se rellene dibujando los objetos de cada uno, en la página de al lado se dan unas pistas para que el espectador sepa como averiguar qué objetos es. A lo largo de este capítulo, *–Objetos por descubrir–*, aparecen mis objetos y los de mis seres queridos, cuando el espectador dibuja los suyos, él también pasa a formar parte del libro, que ahora también habla de él.

---

²⁰ En Louise Bourgeois. *Destrucción del padre/ Reconstrucción del padre*. (Londres: Ediciones Violette, 2000), pp 121.

²¹ Ver actividades lúdicas en anexos.

Si continuamos explorando el libro llegaremos a la siguiente actividad, en esta ocasión se trata de construir unas marionetas del personaje principal y su gato.

Tras la página en la que se detalla los pasos que se deben seguir, aparece una plantilla de los personajes, que se debe recortar y unir con encuadernadores, la página está cortada en línea de puntos para que sea fácil separarla del libro sin romperlo. En la página siguiente hay una serie de elementos -también recortables- para que el espectador cree una historia junto con las marionetas. Durante todo el tiempo que estamos viendo *Ajuar* es recomendable estar predispuesto a pasárselo bien con este tipo de actividades creativas.

En el capítulo siguiente encontramos una nueva propuesta lúdica. Se trata de un plano de mi casa y unas pegatinas, al lado se muestra una serie de pistas para que quien vea el libro coloque las pegatinas en la estancia correspondiente en el plano. Como se indica en el libro hay pegatinas de más a disposición del espectador. Se trata de hacer el libro tuyo, no hay porque seguir al pie de la letra las normas de la actividad, por lo que los *stickers* se pueden pegar donde cada uno quiera.

Estos *stickers* están impresos sobre papel adhesivo, recortados uno a uno y conservados en el interior de una bolsita para que el espectador del libro pueda seguir guardando ahí los que todavía no ha pegado en ningún lugar.

Seguimos el camino del libro, y llegamos a *Autorretrato en el no tiempo*. Se trata de una serie de fotografías de mi cara en diferentes edades, las cuales han sido recortadas para poder combinar las piezas y formar así caras nuevas. De esta manera, solo con fotografías de mis rasgos intervenidas, se crean nuevas caras de personajes, que no son yo sin dejar de serlo. Esta ambigüedad hace muy atractiva la actividad, que cuenta con numerosas combinaciones posibles.

El tablero del juego se nos abre mediante una página desplegable en la cual se nos indica el orden en el que debemos colocar las piezas.

En el último capítulo, titulado *No mata pero asusta*, se propone nuevamente al espectador una hoja en blanco para que dibuje. Aquí se trata de intentar plasmar los miedos para convertirlos en algo material y poder así liberarse de ellos, o al convertirlos en algo físico, también tener la capacidad de conservarlos siempre si así se desea.²⁶

“Mi escultura me permite re-experimentar el miedo, dotarle de una entidad física y así poder desprenderme de él. El miedo se convierte en una realidad manejable”²²

6.6 Estampados

Estos dibujos estampados surgieron para servir como transición cuando el salto de técnica o temática entre una página y la siguiente era demasiado brusco.

---

²² En Louise Bourgeois. *Destrucción del padre/ Reconstrucción del padre*. (Londres: Ediciones Violette, 2000), pp 129.

Conforme su estética fue evolucionando comenzaron a recordar a estampados textiles, por lo que –dada la relación del libro con la costura y lo textil- se consideró apropiado dotarlos de mayor protagonismo y significado. Los objetos dibujados en estos patrones muestran relación con el discurso del capítulo al que corresponden, de la misma manera ocurre con la gama cromática.

A lo largo del proceso pasaron por diferentes etapas en las cuales variaba su gama cromática y el procedimiento mediante el cual se coloreaban. Finalmente se dibujaron a mano y se vectorizaron y colorearon de manera digital con Adobe Illustrator, para garantizar una buena calidad en el momento de la impresión.

7. Conclusiones

7.1 Análisis y comentario de los resultados obtenidos

Al comenzar este proyecto me inquietaban cuestiones acerca de la propia identidad y de cómo influía en ella el entorno en el que nos movíamos. Conforme fue evolucionando, estas cuestiones se hicieron más concretas progresivamente y el libro, que pretendía ser un autorretrato del interior, se convirtió en un diario en el que plasmé una narración en forma de imágenes con un estilo personal y reconocible.

Elaborar un libro era un reto desde el principio, puesto que suponía el compromiso necesario con el proyecto para conseguir un ejemplar con un volumen de páginas adecuado con la envergadura del trabajo, -el resultado ha superado mis expectativas-.

Estas doscientas diez páginas hablan de quién soy, son palabras en forma de imágenes, algo que para quienes nos dedicamos a las artes visuales es mucho más concreto que el

propio lenguaje, aunque a veces cuesta transmitir un mundo interior al público, y más aún cuando se trata algo tan íntimo, con una simbología muy personal, como es mi caso.

*“Flashes de memoria”, “palabras de luz” o “fotos en prosa”*²³, así es como describe Ana María Guasch las autobiografías visuales. Eso es *Ajuar, un mapa del corazón*.

7.2 Valoración personal

Tras estos meses de trabajo ha de decirse que los resultados obtenidos son satisfactorios, no solo por el trabajo material, el libro y esta memoria, -que no infravaloro en absoluto- sino sobre todo por la experiencia y conocimientos adquiridos durante este periodo de constante investigación y búsqueda, tanto a nivel teórico como práctico.

Este último año ha sido muy intenso por diversas cuestiones, sacar el curso adelante, compaginándolo con las prácticas externas y la elaboración de este proyecto te pone en la tesitura de tener que buscar horas donde no las hay. A pesar de todo, los resultados compensan el esfuerzo, ya que el libro presenta un buen acabado, y los objetivos planteados desde el principio se han superado correctamente.

Ahora que llega el final de este Trabajo fin de grado hago balance de todo lo aprendido y soy consciente de como los problemas surgidos durante el proceso han ayudado a su crecimiento y mejora hasta el último momento.

---

²³ En Anna Maria Guasch, *Autobiografías visuales*. (Madrid: Editorial Siruela, S.A, 2009), pp 20.

8. Bibliografía

Aurita, Aurelia. *Fresa y chocolate*. Ponent Mon

Bourgeois, Louise. *Destrucción del padre/ reconstrucción del padre*. Londres: Ediciones Violette, 2000

Clot, Manel. *Sophie Calle/ relatos/ exposición organizada y producida por la Fundación "La Caixa"*. Barcelona: Fundación "La Caixa", D.L, 1996

De Diego, Estrella. *Ese no soy yo*. Madrid: Editorial Siruela, S.A, 2011

Deuchars, Marion. *Arte, crea tú libro*. Barcelona: Coco Books, 2011

García, Sergio. *Anatomía de una historieta*. Madrid: Ediciones Sin sentido, 2004

Guasch , Anna Maria. *Autobiografías visuales*. Madrid: Editorial Siruela, S.A, 2009

Herreros, María. *Negro viuda rojo puta*. Untrarradio, 2013

July, Miranda. *Nadie es más de aquí que tú*. Barcelona: Editorial Seix Barral, S.A, 2009

Kahlo, Frida. *Diario de Frida Kahlo: Autorretrato Íntimo*. La Vaca independiente, 1995

Moeglin-Delcroix, Anne. *Esthétique du libre*. París: Jean Michel Place, 1997

Pathak, Haresh. *Structural Package Designs*. Amsterdam: The Pepin Press, 1996

Picault, Aude. *Rollos míos*. Madrid: Ediciones Sin sentido, 2007.

Picault, Aude. *Papá*. Madrid: Ediciones Sin sentido, 2009.

Saraiba, Aitor. *Pajarillo*. Alicante: Ediciones Ponent, 2012

Saraiba, Aitor. *El hijo del legionario*. Alicante: Ediciones Ponent, 2011

Saraiba, Aitor. *Nada más importa*. Barcelona: Lunwerg, 2013

Shrigley, David. *Pero ¿Qué coño estás haciendo?* Barcelona: Blackie Books, 2010

Suárez, Mario. *Ilustradores españoles*. Barcelona: Lunwerg, 2013

Rist, Pipilotti. *Apricots Along the Street*. Scalo Zurich/Museo Reina Sofía, 2001

Smith, Keri. *Destroza este diario*. Paidós Iberica, 2013

*Citas según el manual de estilo Chicago para humanidades

8.1 Recursos de Internet:

Artículos de prensa digital:

Canyssà, Jordi. “No me llames cómic, llámame novela gráfica”. *La Vanguardia* (2012), en www.lavanguardia.com/libros/20130312/54368289543/comic-novela-grafica.html. (Consultado el 11 de Junio de 2014).

Entradas en blogs:

Antón, José Emilio. “Libros de artista. Historia”, en <http://www.librosdeartista-historia.blogspot.com.es>. (Comentario enviado en 2004).

Haro González, Salvador. “Edward Ruscha y el libro de artista. El nacimiento de un nuevo paradigma”, en <http://www.eumed.net/libros-gratis/ciencia/2013/19/edward-ruscha.html>. (Consultado el 26 de Octubre de 2013).

Torra, Nacho. “La vida de los objetos”, en <http://www.nachotorra.com/la-vida-de-los-objetos-2/> (Comentario enviado el 10 de mayo de 2014).

Recursos audiovisuales:

Metrópolis, Miradas de mujeres 2014, en <http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-miradas-mujer-2014/2492267/>. (Consultado el 8 de Abril de 2014).

Webs:

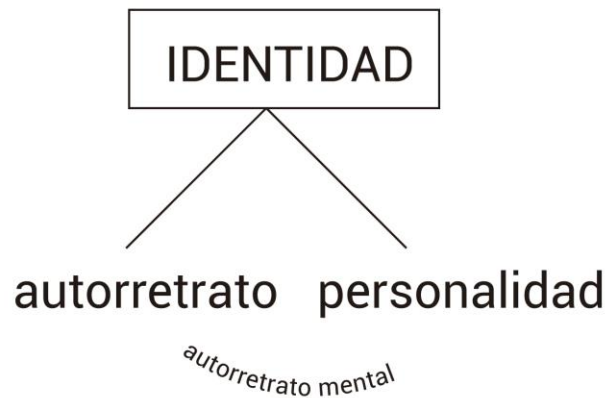
Más que libros, en <http://www.masquelibrosferia.com/>. (Consultado el 9 de Mayo de 2014).

Mujeres en las artes visuales, en <http://www.mav.org.es/>. (Consultado el 9 de Mayo de 2014).

9. Anexos

² Mapas conceptuales y listas de palabras clave:

Marina Ferrando
Mapa
CDA

MI IDENTIDAD

formada a partir de:

mis cosas — referente — Sophie Calle

mis hábitos — referente — Aude Picault

mi pasado — referente — ¿?

mis seres queridos — referente — David Catá

mis defectos y complejos — referente — ¿?

espacios que habito — referente — Thomas Ruff

Marina Ferrando

Construcción del discurso artístico

Curso 2013/14

Palabras clave II:

- IDENTIDAD

Conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracterizan frente a una comunidad.

- PERSONALIDAD

Diferencia individual que constituye y distingue a una persona de otra.

- AUTOAFIRMACIÓN

Seguridad en si mismo, defensa de la propia personalidad.

- AFECTIVIDAD

Conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona.

- NOSTALGIA

Tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida.

Marina Ferrando

AJUAR

Un mapa del corazón

Palabras clave:

- Libro de artista
- Objetos
- Hábitos
- Tiempos (pasado-presente-futuro)
- Miedos

AJUAR, un mapa del corazón, es un libro de artista en el que pretendo recoger todos los elementos, acontecimientos, personas, etc., que me han acompañado en mi vida hasta el momento actual, mediante una serie de dibujos y fotografías, con el objeto de tenerlos todos juntos para llevarlos conmigo, como si se tratara de mi ajuar. Para reforzar esta idea, el libro va guardado dentro de una cajita.

Ajuar ES un mapa del corazón, porque durante todo el libro hago un recorrido por las cosas que me importan y que me han marcado.

En primer lugar hablo de mis cosas, los objetos que poseo o los que tuve en el pasado y recuerdo con afecto, también hablo de las personas que me rodean a través de sus objetos, que cada uno de ellos ha seleccionado para que aparezcan en el libro.

A continuación se habla de mis hábitos, la rutina diaria y también algo que se sale de lo común y me diferencia. Posteriormente se trata el tema de los tiempos, el pasado-presente-futuro, mediante una metáfora de un bosque con un sendero que voy recorriendo a lo largo del capítulo, y en el que hago paradas para contar algunas historias que me han pasado. Finalmente me ocupo de mis miedos y complejos, pero no de una manera grave, sino haciendo un intento de liberarme de ellos al mostrarlos a los demás.

En ajuar encontramos series de fotografías cuya explicación se muestra en las ilustraciones, teniendo así partes de novela gráfica, partes con texto, estampados de objetos dibujados, pequeñas actividades lúdicas para la persona que ve el libro y también unas ilustraciones bordadas que se han convertido en algo muy importante, pues mi vínculo con ellas es más fuerte y sirven para introducir cada una de los diferentes conceptos de los que hablo en los capítulos.

³ Tipografías:

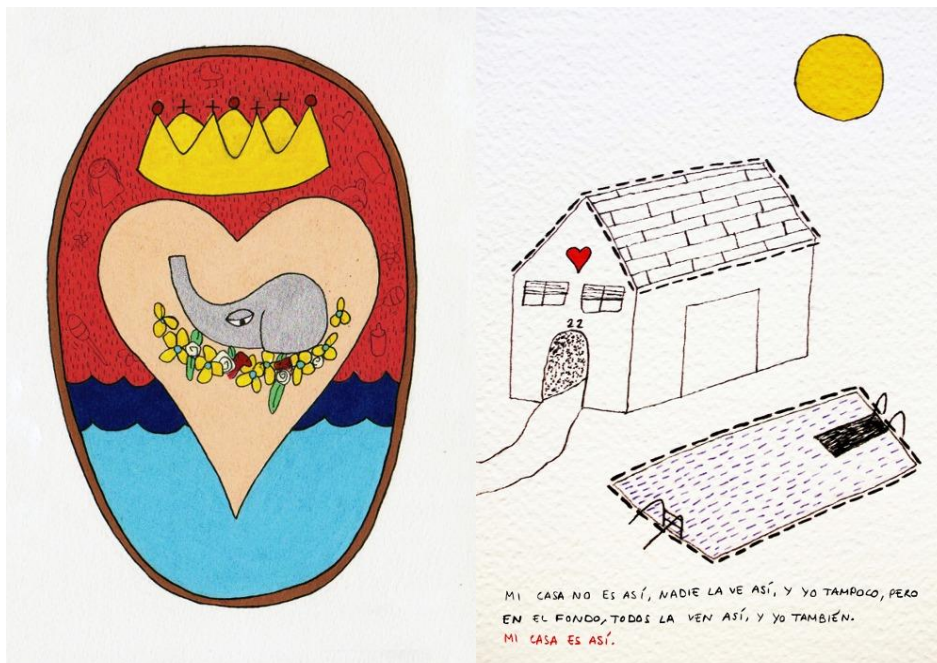
⁴Proyectos antecedentes de este TFG:

(Breve selección de imágenes)

-Fondo

-El Sol amarillo

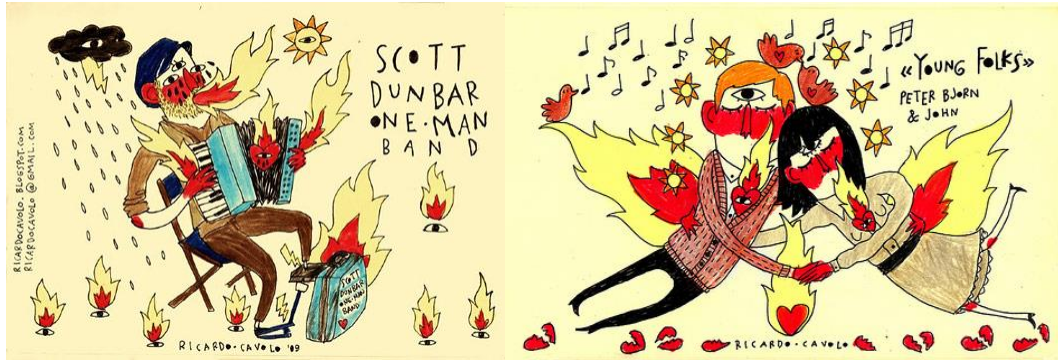
-Retrotecnología

¹⁵Imágenes de la obra de algunos artistas en los que se fundamenta la estética de las ilustraciones de *Ajuar*:

-Ricardo Cavolo

-Aitor Saraiba

-María Herreros

-Cachetejack

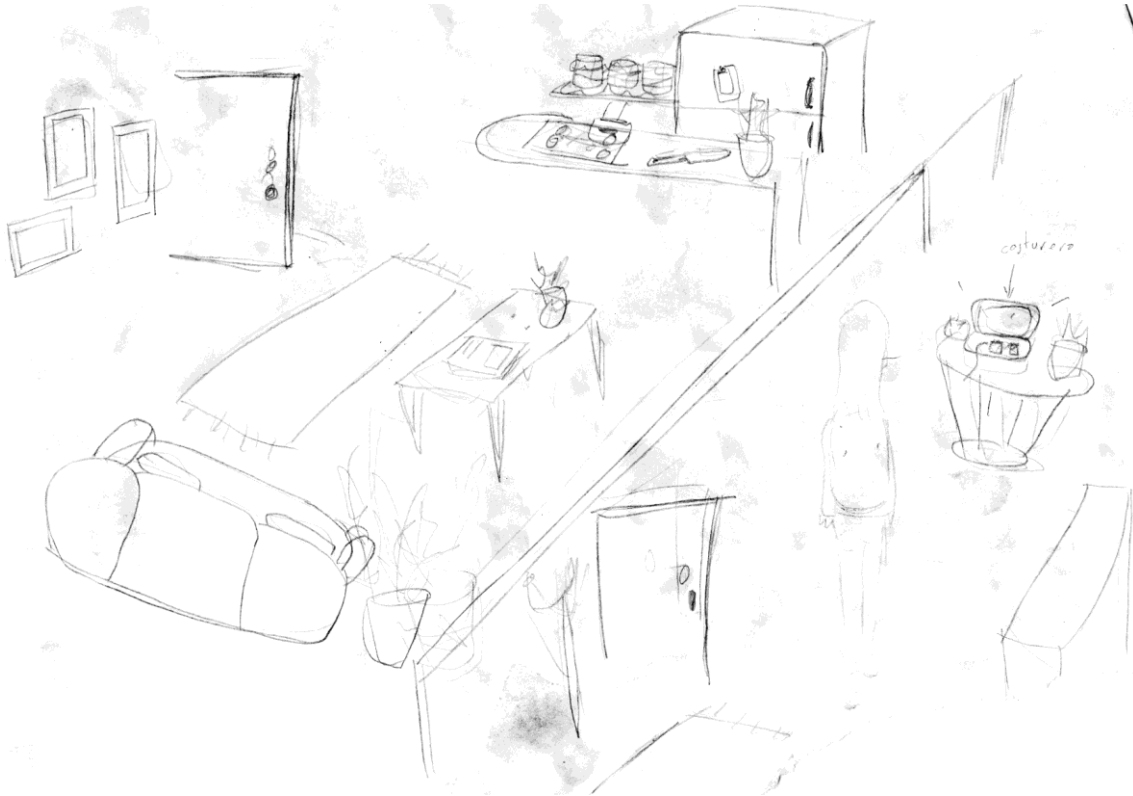

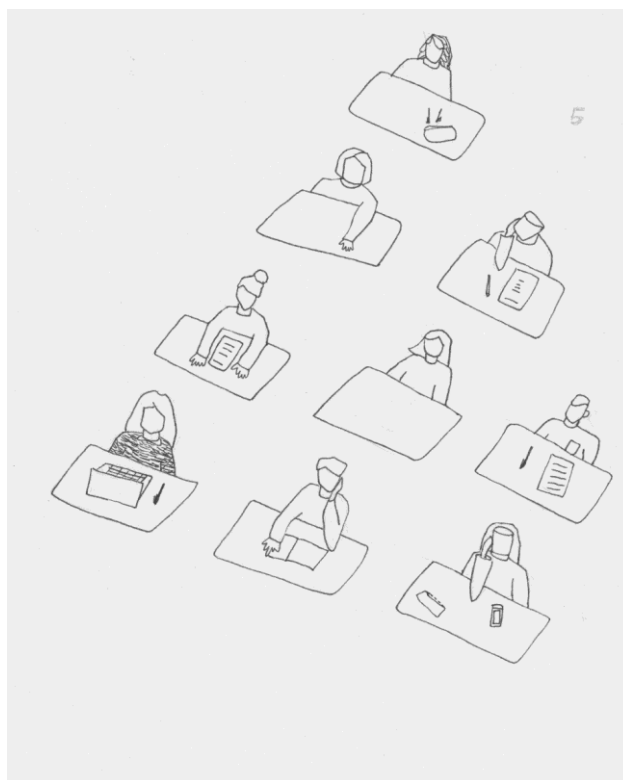
-Amaia Arrazola

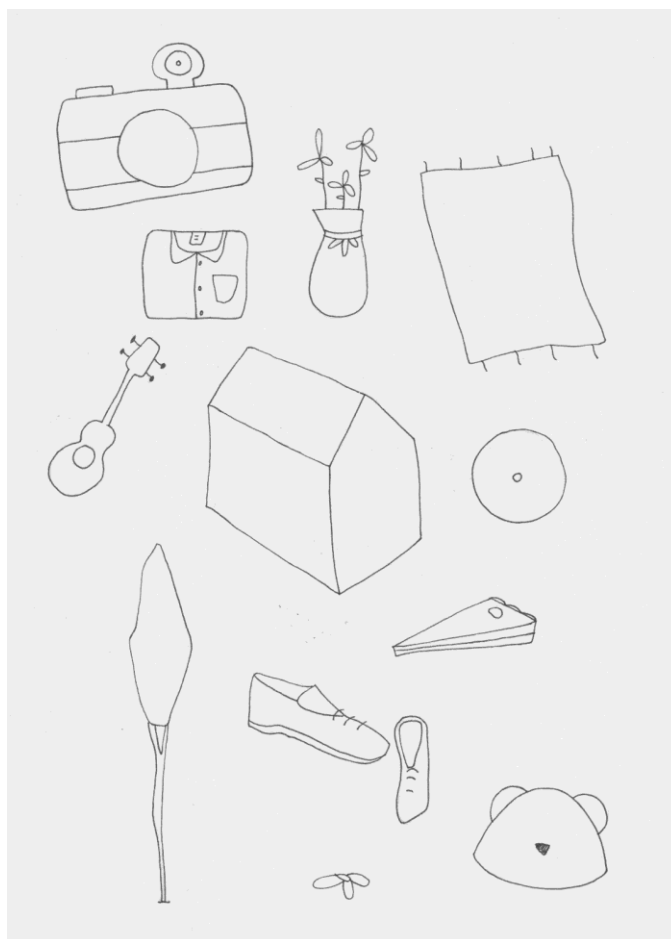

¹⁸ Bocetos de las partes de novela gráfica:

(Breve selección)

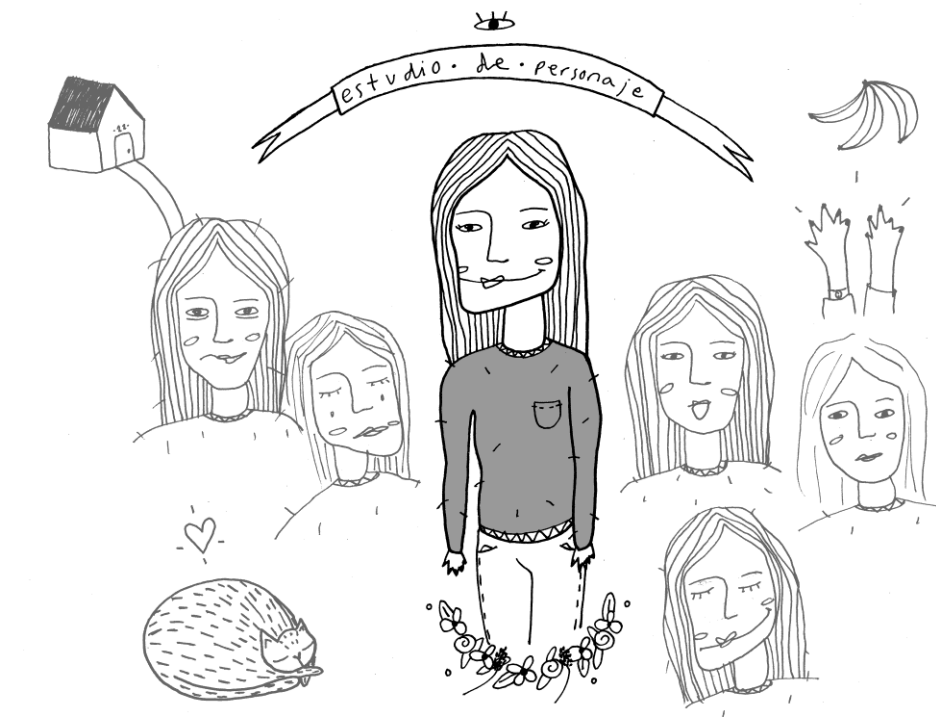

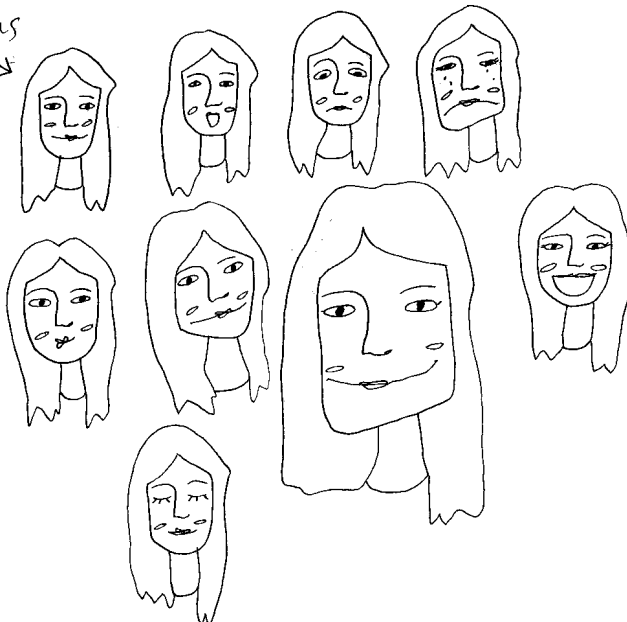
19 Estudios de personaje:

(Diseño final)

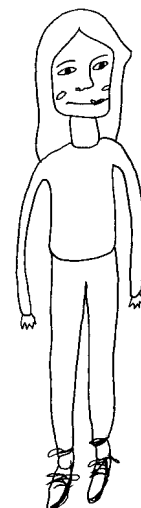

ESTUDIO DE PERSONAJES

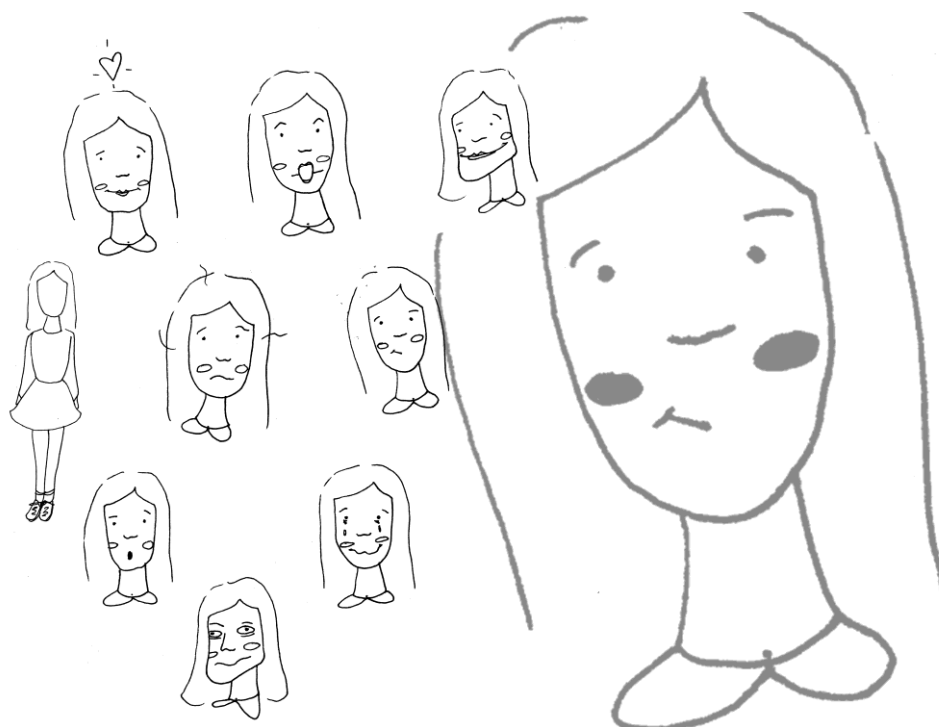
Caras

Cuerpo entero

(Diseños previos)

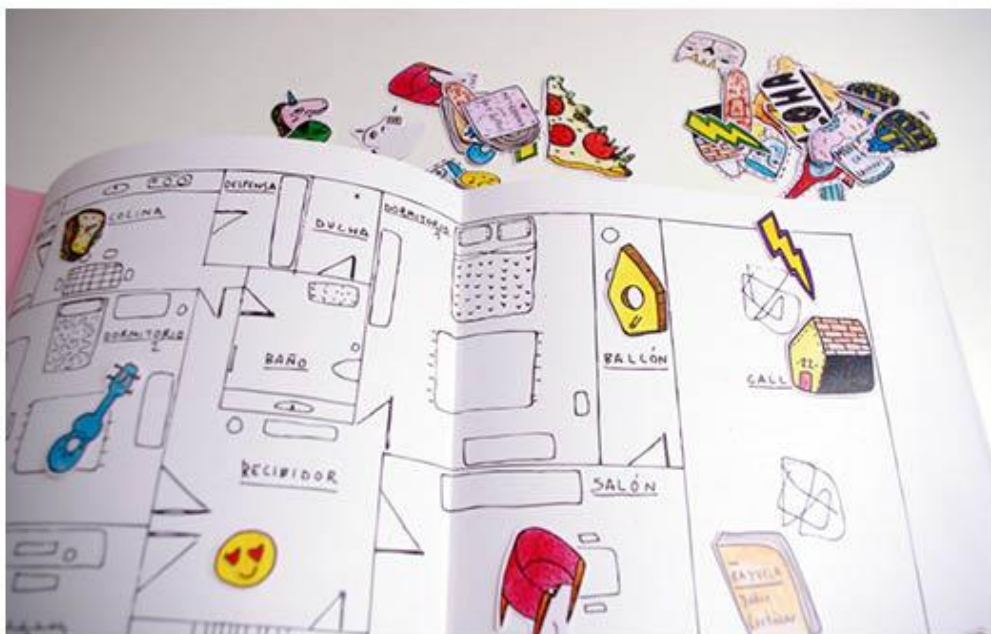

²¹ Actividades lúdicas:

-Para estas imágenes se ha pedido a una persona ajena al proyecto que vea el libro y “resuleva” las actividades que en el se proponen. Estos han sido los resultados obtenidos:

Imágenes de Ajuar. *Un mapa del corazón:*

